

风景

FENGJING TUAN

图案

张道一 保 彬 编著

南京艺术学院

1977

风景图式

张道一 保 彬 编 著

前 言

我们将这本《风景图案》呈献给工艺美术的设计者，供专业参考之用。在工艺美术领域里，就图案的某一方面作专题讨论的书还不多。为了使图案设计适应迅速发展着的工艺美术生产的需要，更好地为无产阶级政治服务，为工农兵服务，为社会主义建设服务，我们认为，应该结合图案的特点，从题材内容到表现形式，一项一项地进行深入研究，以发挥它的作用。但是，由于我们马列主义、毛泽东思想水平不高，实践经验不多，艺术修养也不够，所以，虽有如此愿望，并不能胜任如此工作。《风景图案》的结集，是达不到以上要求的。好在前无成书，把它印出来聊以补缺，同时也有“抛砖引玉”之意，以待来者。本书图文并举。文字系随想随写，是心得笔记式的，主要由张道一执笔；图版系随见随画，也只是素材的性质，主要为保彬所绘。参加绘图的还有张道一、冯健亲、刘道广等同志。所绘图版，部分为写生所得，部分参考了有关的绘画和照片，也有少数是复制的。由于印刷制版的限制，彩色图没有选入。在编绘过程中，一直得到领导同志的关心和支持；不少同志为本书出了力，在此表示敬意。 编者。一九七七年四月于南艺。

目 次

风景图案与工艺装饰	1
一 风景图案的特点	2
二 风景图案的范围	5
三 风景图案在工艺上的应用	26
风景图案的艺术处理	36
一 素 材	37
二 构 图	56
三 描 绘	69
四 色 彩	74
参考图版	
一 风 景 图 案	87
二 云水山树图案	144

风景图案与工艺装饰

以美术形式表现风景、景物题材的种类很多。在绘画中有“风景画”和“山水画”之分。一般所说的风景画，多用油画、水彩画和水粉画来表现；山水画则是专指我国国画中的一个画科，有其独特的技法和表现形式。在工艺美术上表现风景，也有两种情况，一种是选用绘画作品为粉本，通过工艺材料制作成陈设品，如用刺绣、髹漆、贝雕、贴羽毛等做的挂屏、屏风；另一种则是在日用品上所装饰的图案。我们所要讨论的“风景图案”，主要是指后一种。

当然，任何事物都不是孤立地存在的，在各种艺术样式之间，总是相互影响着、结合着。譬如“装饰画”，它运用了一般图案的概括、夸张、变形等手法，却是作为“画”的形式出现。在我国美术发展史上，一千多年以来，传统绘画对工艺装饰的影响很大。因此，讨论风景图案又必须同山水画等相联系。

以下，就风景图案与工艺装饰的问题，分三点述之：

- 一、风景图案的特点；
- 二、风景图案的范围；
- 三、风景图案在工艺上的应用。

一 风景图案的特点

作为工艺品装饰的图案，并不是一个独立的画种。它适应着各种实际用途和工艺制作的要求，而施加文采。也就是说，图案的设计稿虽也是用笔画的，但它的艺术功能的发挥，则是用不同的材料制作出来之后，才能成为现实。风景图案的特点，是与以上要求分不开的。尤其在艺术形式上，表现得更为明显。譬如说，屏风上的“通景”，花瓶上的“锦地开光”，以及将景物构成连续纹等，都是为适应特定的要求，而产生的一些装饰的样式。

风景图案与绘画（山水画、风景画）的区别，与其说表现在内容上，不如说是在形式上更见差异。我国不少传统的工艺品，如漆器屏风、刺绣挂屏、陶瓷花瓶等，往往采用传统的山水画作为粉本，而许多雕琢为山水的玉器、石刻、象牙、剔红之类，其图样也往往取用国画的章法。可是，既经做成工艺品，它也就同工艺品的实际用途、材料属性和工艺制作相融合，成为一种独特的装饰样式。艺术形式是多种多样的。图案中的风景题材，其表现形式也是多种多样的。

凡艺术均有共同性，而共性寓于特性之中。各种艺术呈现出各不相同的面貌。

风景画和风景图案，在形式上的不同，对于后者来说，主要是工艺品的用途、原料和生产的制约。有制约则必有适应。因此，风景图案在艺术形式上的处理就必须跟着工艺走。什么样的工艺，和工艺品做什么用，在很大程度上决定着图案的形式。譬如说，一件刺绣挂屏选取了山水画作为粉本，或是一件壁毯选取了油画风景作为粉本，虽

然宣纸上和画布上的墨色、油彩变成了丝线、毛线，有着一定的区别，但是这区别并不太大，因为刺绣挂屏和壁毯的用途，毕竟是以欣赏陈设为主的。在这里，只是绘画和工艺的结合，是绘画经过了工艺的加工。严格地说，称它为工艺品固无可，但把这些工艺品的文采当作图案，就并非确切，它只能算是工艺绘画。而作为工艺装饰的图案，是适应着工艺品的用途、材料和制作的特定要求，所形成的一种特殊的（不同于一般绘画的）样式。如前所举，同一幅山水画或风景画，用于刺绣或壁毯可以收到很好的效果，但若用到热水瓶上、面盆上或是陶瓷器上，就必须在形式上作很大的“变形”。因为这些工艺品是在日常生活中实际应用的，它不是平面的，有着特定的器形和制作方法，这也就为装饰提出了特定的条件，要求与之相适应。所以说，在形式处理上，有的风景图案可以采用绘画的某些手法，但有的就必须在不同程度上突破或者改变绘画的某些手法。山水画在章法上很讲究经营位置，强调虚实关系和对角照应，但风景图案除此之外，有的则反过来需要匀称和均齐。同是夸张，侧重点各有不同；同是剪裁，角度也不一样。尤其对于“空间”、“透视”、“比例”等，在绘画上被视为法则的，在图案上并不拘泥不变，却处理得非常灵活。一般地说，它对于自然景物的概括和取舍，在程度上比较大；剪裁和夸张也比较强。有时是经过重新组合，在不失其特征的前提下达到艺术上的统一。

风景图案既为工艺装饰，它必须同工艺品和谐地成为一体，因此更注重形式上的均衡、韵律和统调。关于图案形式和艺术处理上的若干问题，我们将在本书的下一部分专门讨论。

不论绘画的风景还是图案的风景，都是以景写情，表现人的思想感情。

我们伟大的祖国，已经进入了无产阶级专政的社会主义时代。新

的建设一日千里，大好河山犹如锦绣。我们的工艺美术工作者，应该纵情挥毫，饱蘸彩墨，描绘出社会主义欣欣向荣的景象，反映出朝气蓬勃的时代精神。工艺品（特别是实用的日用品）带有物质的和精神的双重意义，关系着广大工农兵群众的物质生活和精神生活。在工艺品上装饰风景图案，是图案题材和图案样式多样化的表现之一。它不仅歌颂了伟大的社会主义祖国，也成为人民生活的一部分。

二 风景图案的范围

一提到风景，人们自然会联想到各地的名胜。一提到风景画和山水画，特别是年岁稍大一些的人，又容易想起旧时绘画中的一些形象，如洋画中的教堂、风车，国画中的“古刹钟声”、“夕阳斜照”之类。这些作品和作品的题材，是旧时代的产物。它所反映的基本上是地主资产阶级的审美趣味。我国的封建社会长达两千多年，在这期间所生长和发展起来的山水画，给人们以较深的影响，是不足为奇的。

封建社会的山水画，所表现的主要是地主阶级及其知识分子的思想意识。尤其是到了封建社会后期，我们只消看看明清绘画中的款识，那些作者的别号和斋馆楼轩之名，便不难看出，所标榜的是什么货色。论署名，多是“山人”、“道人”、“野叟”、“居士”，和“白云外史”、“江上外史”之类。其实，称居士者不见得奉佛修道，不见得就是隐居不仕的“处士”；称道人者也不见得修练什么道术；至于那些“山人”们，当然也无须隐遁山林，更何曾住在白云之外和浩浩江上？从这些所谓别号，看他们的绘画，不过是佯称度之世外，不闻人间烟火，以示“清高”。我国古代的佛寺道观，多是傍水依山，古木参天，所在都是极为僻静幽美之处，这是与宗教所骗人的一套教义，与它那“清静出尘”的思想分不开的。封建士大夫与其一样，自命“清高傲世”，总喜欢挂上“隐士”的招牌。他们所画，很多是小桥流水，渔人独钓，樵夫晚归，“渡口只宜寂寂，人行须是疏疏”。鲁迅指出，“真的‘隐君子’是没法看到的”。他说陶渊明是中国赫赫有名的“大隐”，所谓“田园诗人”，然而他有奴子，为他种地、

营商，“所以虽是渊明先生，也还略有些生财之道，要不然，他老人家不但没有酒喝，而且没有饭吃，早已在东篱旁边饿死了。”（《隐士》，载《且介亭杂文二集》）封建社会的文人隐士既如此，而“山人”们所画的东西，也就可想而知，不但境界不高，范围也是非常狭窄的。

在古代工艺装饰图案中，从战国到两汉，虽也有“狩猎图”一类的纹样，画有山川云气，但毕竟不是单独的风景图案。唐宋以后，花鸟画的发展，给工艺装饰增添了新的光彩；而山水画影响到工艺，则是在明清两代。尤其是清代中叶，在瓷器上画山水，成为一时之尚。而其它工艺亦莫不皆然。这种影响的结果，不仅使图案的题材扩大了，而且在装饰风格上也起了变化。很突出的一点，是文人士大夫的气味更加浓厚了。由于陶瓷釉上彩的易于掌握和加工方便，乾隆时期的宫廷画家也直接参与了瓷器的图绘。一般地说，工艺品的制作者都是手工业工人，但是在旧社会，那些名贵产品的享用者并非劳动人民。马克思说：“**统治阶级的思想，在每一时代都是占统治地位的思想。**”（《论费尔巴哈》）所谓“七分主人三分匠”，工艺品上所表现出来的思想意识，也只能是剥削阶级的思想意识，古代的风景图案和古代的山水画一样，同属于一个时代的艺术范畴。

天地运转，人间沧桑。时代不同了，人们观赏风景的意义也不同了；同样的，风景的内容也必然起变化。“渡口只宜寂寂，人行须是疏疏”，这是自唐代流传下来画山水的一句口诀。当时的封建文人，认为这样的境界是美好的，反映了他们的思想意识和世界观。但是，我们并不以此为定法，相反地，持以批判的态度。试问，在我们的时代，社会主义建设犹如万马奔腾，怎么能去追求景“寂寂”、人“疏疏”呢？事实上，不仅人在变，山河也在变。过去是“悬崖险峻之间，好安怪木；峭壁巉岩之处，莫可通途”，而今呢？且看成昆铁路，火车

象是一条巨龙穿山越岭，岂不是更加美好的图画。在无产阶级面前，高山低头，大河让路，自然面貌起了巨大的变化。长江天堑架起了道道飞虹，大河上下，建起了座座电站。阡陌如棋盘，荒山变梯田。新的风景，将是“人化了的自然”。因此，我们今天所指的风光，不但内容变了，其范围也大大的扩大了。当我们瞻仰革命圣地的時候，并不是为了观光，而是重温革命的历史，进行革命教育。祖国的大好河山、名胜古迹，能够激发爱国热情，为了把祖国建设得更加美好，实现共产主义，忘我地劳动和工作。

风景图案，便是表现这样新的内容和具有新的意义的图案。概括起来，它可分为以下几个方面：

（一）革命纪念地和革命纪念物

革命纪念地和革命纪念物，是中国革命的历史见证。它记录着伟大的战斗历程，标志着毛主席的革命路线，是我们学习毛泽东思想，进行革命历史教育和路线斗争教育的课堂。

韶山，毛主席的旧居。一处简朴的农舍，座落在湖南湘潭附近的乡间。层峦叠翠，群山环抱。看到韶山，使人仿佛看到了当年风华正茂的毛主席，脚着草鞋，手挟雨伞，从韶山的山山水水，走向中国革命的漫长道路。（图1、图2）

中共“一大”会址。上海兴业路一幢普通楼房。1921年，中国共产党第一次代表大会在这里召开。从此，中国工人阶级有了自己的先锋队组织。

嘉兴南湖，碧波荡漾，岸边一条朴素的木船，党的“一大”代表曾在船中继续开会。（图3）

农民运动讲习所，在珠江之滨的广州，它是当年毛主席为中国农民运动培养骨干的摇篮。（图4）

图1 韶山（南通剪纸）

井冈山，那直插云霄的群峰，巍峨壮丽。毛主席在这里建立了武装斗争的农村革命根据地。井冈山的道路，是中国革命胜利的道路。

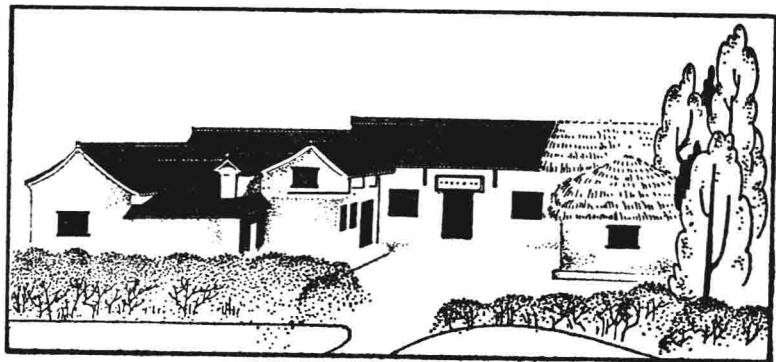

图2 韶山（浪头图案）

图3 嘉兴南湖（南通剪纸）

大娄山下遵义，二万五千里长征路上的名城。遵义会议结束了王明机会主义路线在党中央的统治，确立了毛主席在全党的领导。它是中国革命史上的伟大里程碑，端正了中国革命的胜利航程。

毛泽东同志在农民运动讲习所旧址

图4 农民运动讲习所（参观券图案）

延安，陕北高原上的一座名城。延水长流，宝塔入云。中共中央和毛主席，曾在这里领导全国抗日和解放战争。（图5）

北京天安门，庄严雄伟，巍然屹立在北京城的中心，它是我们伟大的社会主义祖国的象征(图6)。广场中央耸立着庄严的人民英雄纪念碑。广场西面是人民大会堂，东面是革命历史博物馆。宏伟的毛主席纪念堂将在这里建立起来。

长沙，毛主席青年时代在这里学习和从事革命活动。湖南第一师范、岳麓山爱晚亭、船山学社(湖南自修大学)等，解放后都

图5 延安枣园（报刊饰花）

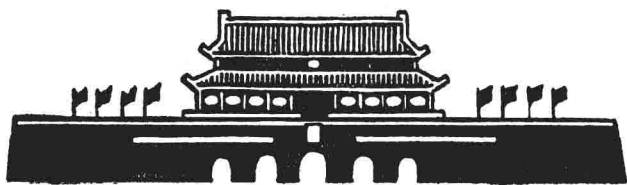

图6 天安门（报头图案）

修葺一新，毛主席并分别为这些地方题了字。

为了缅怀革命先烈，学习他们为着人民的利益战斗一生和英勇牺牲的革命精神，不少地方都在幽静的风景区修建了烈士陵园、纪念碑或纪念堂。毛主席亲自为其题名的有北京人民英雄纪念碑、南京雨花台烈士陵园、湖南烈士公园纪念碑、江西革命烈士纪念堂、山东革命烈士纪念塔、东北烈士纪念塔、“二七”烈士纪念碑、浙东洞头岛烈士公墓、罗哲烈士墓、刘胡兰烈士陵园和鲁迅先生之墓等。

无产阶级革命之花开遍祖国大地，各地都留下了革命先辈们的足迹。年青一代要向老一辈的革命家学习，学习他们的革命精神和革命经验，而他们当年战斗、工作过的地方，如延安枣园、重庆红岩、南京梅园新村（图7）等就是一部分很好的传统教育的教材。描绘革命纪念地和纪念物，是一项严肃的政治任务，是新的风景图案的一个重要内容。

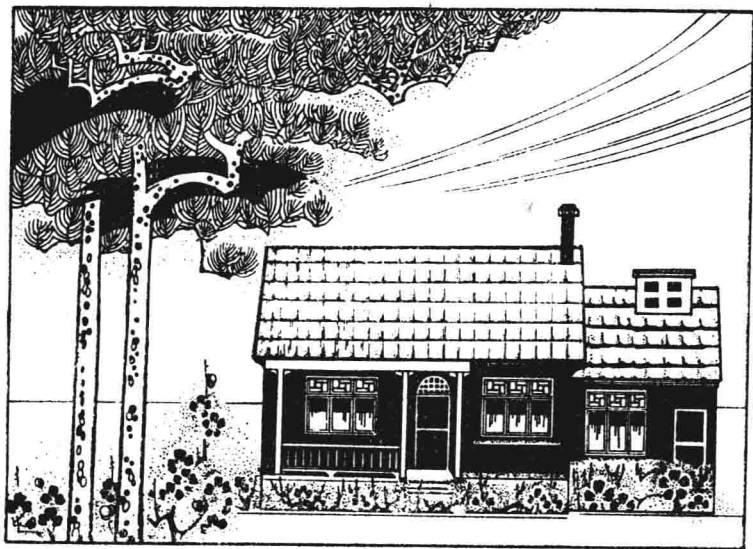

图7 南京梅园（报刊饰花）

农业学大寨

图8 农业学大寨（报头图案）

（二）蓬勃发展的社会主义建设

国民经济的迅速发展，工农业和交通运输业的突飞猛进，使祖国面貌发生了日新月异的变化。放眼一派新气象，“风景这边独好”。

革命就是解放生产力。经过无产阶级文化大革命，特别是粉碎“四人帮”之后，毛主席亲自树立的“农业学大寨、工业学大庆”这两面红旗，更加鲜艳，正在九百六十万平方公里的土地上迎着东风，高高飘扬。

今日大寨，站在虎头山上，一眼望去，层层梯田，用石块垒砌得极富韵律之美；秋收季节，金黄的庄稼，为大地涂上了一层富丽的色彩。大寨精神深入人心。广大农村到处都掀起了轰轰烈烈的学大寨运动。你看东北平原的大豆高粱，华北平原的小麦棉花，江南“鱼米之乡”的水稻渔业，珠江三角洲和海南岛的亚热带作物，真是丰富多采，构成了一幅幅美丽的图画。（图8）

大庆，我国现代化的石油工业基地。它是我国自力更生办工业的一面旗帜。全国工矿企业学大庆，蔚然成风。采煤工业、石油工业、电力工业、钢铁工业、机械工业、化学工业、纺织工业等，业业俱兴。一排排新的厂房，一座座高大的工业设备，如雨后春笋，在祖国大地上茁壮地建设起来，它与自然风光相映照，成为我们时代的山水画。这对于封建文人来说，是不可理解，也是不可想象的。（图9）

交通运输业在工农业生产中起着纽带的作用，毛驴、牛车曾经是古代山水画中的点缀，也是那时的主要交通工具。看今日，汽车、火车在祖国大地上奔驰。长江南北，大河上下，架起了一座座桥梁。港口码头沿着绵长的海岸线一个个地增加，我国自己制造的万吨巨轮航行在辽阔浩瀚的海洋上。长空万里，白云朵朵，银鹰翱翔。这一切，